

Ф. И. ШПАЛА.

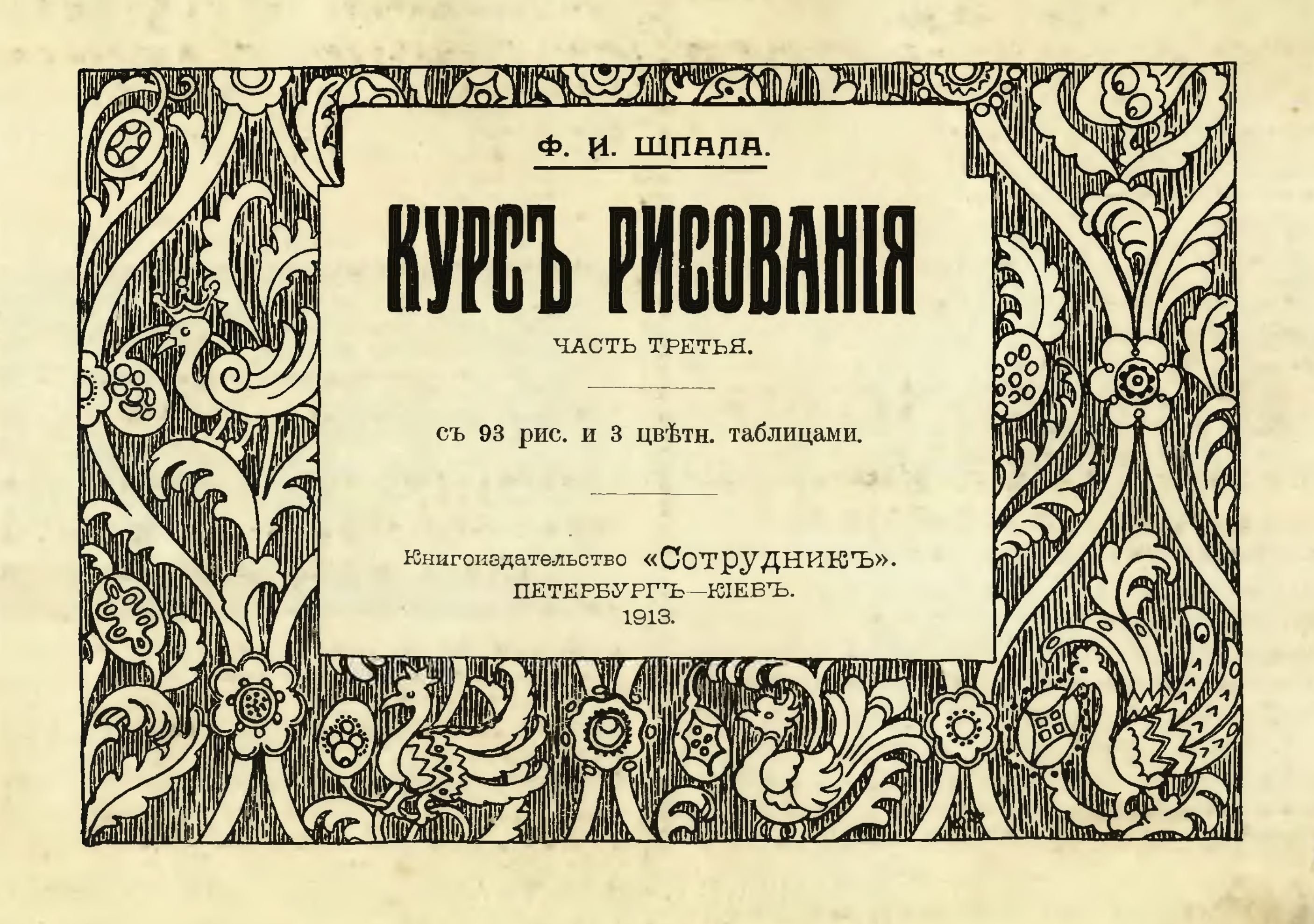
Курсъ рисованія

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Съ 93 рисунк. и 3 цвѣтн. таблицами.

Книгоиздательство „Сотрудникъ“.
ПЕТЕРБУРГЪ—КІЕВЪ.
1913.

Ц. 70 к. (въ папкѣ).

Ф. И. ШПАЛА.

КУРСЪ РИСОВАНІЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

съ 93 рис. и 3 цвѣтн. таблицами.

Книгоиздательство «Сотрудникъ».
ПЕТЕРБУРГЪ—КІЕВЪ.
1913.

Кіевъ, Типографія С. Г. Слюсаревскаго и А. И. Филиппова.
1913.

Приступая къ болѣе серьезному изученію законовъ перспективы, знаніе которыхъ необходимо при рисованіи съ натуры, преподаватель даетъ необходимыя свѣдѣнія, рисуя на доскѣ предметы въ перспективномъ сокращеніи. Предметъ, на которомъ объясняется законъ перспективы, онъ долженъ имѣть передъ классомъ.

Наиболѣе полезно изучать правила перспективы на практикѣ. Рисуя съ натуры, преподаватель попутно объясняетъ законъ перспективнаго сокращенія параллельныхъ линій по мѣрѣ ихъ удаленія отъ зрителя и т. п.

Первое время обученіе должно быть массовое. Предметы какъ тетрадь, кружекъ, конвертъ, книгу, кубикъ долженъ имѣть каждый изъ учениковъ, чтобъ преподаватель могъ объяснить и показать на доскѣ, какъ исправить всѣмъ общія ошибки.

1) Какъ и на предыдущей ступени, ученики должны имѣть краски, такъ какъ желательно передавать рисованное не только въ контурѣ, но въ большинствѣ случаевъ и въ краскахъ.

2) Рисованіе красками предметовъ о трехъ измѣреніяхъ, какъ труднѣйшее, слѣдуетъ оставлять на конецъ.

3) Блестящіе предметы будутъ болѣе трудны въ тушевкѣ, такъ какъ имѣютъ много отражающихся свѣтовыхъ пятенъ.

4) Для тушевки самыми подходящими мотивами будутъ: посуда, вазы, скворешница, скамейка, домъ, табуретка, стулъ, зонтикъ; игрушки, художественные предметы, рѣзныя работы; сушеные листья, цвѣты, фрукты и т. п.

5) Такъ какъ рисованіе должно имѣть и практическое значеніе, то нѣкоторые предметы слѣдуетъ рисовать съ двухъ сторонъ (игрушки), чтобы можно было по рисунку сдѣлать самый предметъ.

6) Не слѣдуетъ рисовать все въ одномъ карандашѣ, нужно разнообразить занятія и пріучать учениковъ къ техникѣ передачи рисунковъ разными способами.

7) Тушевка перомъ и кистью въ одинъ цвѣтъ (жидкою тушью или сіеной) должна предшествовать тушевкѣ красками. Для того, чтобы карандашъ не стирался, покрасимъ рисунокъ жидкой краской того цвѣта, какой на предметѣ преобладаетъ, или закрѣпимъ растворомъ чистаго шеллаку въ спиртѣ спрыскиваніемъ изъ пульверизатора.

8) Задавая рисунокъ съ натуры, не слѣдуетъ группировать слишкомъ много предметовъ сразу, какъ вазу, два стакана, тарелку, на ней 3—4 штуки фруктовъ и т. д.

9) Рисованіе листьевъ, цвѣтовъ и фруктовъ красками принесетъ большую пользу. Мы должны стараться передавать предметы въ маломъ числѣ тоновъ, не избѣгая предварительнаго контура. Грибы, особенно мухоморы, ученики любятъ рисовать, главнымъ образомъ потому, что легко удается ихъ передать въ краскахъ. Великолѣпными образцами для рисованія красками служатъ перья птицъ, осенніе листья и крылья бабочекъ. Перо павлина въ своихъ оттѣнкахъ явится, хотя сложнымъ, но неподражаемымъ по красотѣ образцомъ. Для сочетанія красокъ нѣтъ особыхъ правилъ. Сочетаніе цвѣтовъ лучше всего можно изучить въ природѣ. Нарисовавъ предметы (грибы, перья птицъ, осенніе листья и т. п.) съ натуры, мы, стилизуя ихъ, примѣняемъ къ чему нибудь другому, какъ украшеніе.

10) Дѣлать наброски людей, движеніе тѣла птицъ, животныхъ будетъ не очень затруднительно, благодаря пріобрѣтенной въ данномъ возрастѣ графической ловкости. Изображеніе лица, выраженія его, удается немногимъ, да это и не входитъ въ задачу средней школы: для этого есть спеціальныя художественныя училища. За неимѣніемъ живыхъ экземпляровъ птицъ и животныхъ, можно рисовать съ чучелъ, ограничиваясь, однако, выборомъ такихъ, которыя представляютъ изъ себя интересный образецъ по своей формѣ, или по цвѣту своего оперенія, какъ сова, орелъ, попугай и т. п.

11) Наброски съ живой натуры въ карандашѣ или тушью удаются только послѣ довольно большой привычки и серьезныхъ упражненій. Эти упражненія за-

ставляютъ изучать рисуемый предметъ всесторонне и развиваютъ наблюдательность. Несовершенный набросокъ даетъ болѣе точное понятіе о предметѣ, чѣмъ самое подробное описаніе, и предметъ, съ котораго дѣлается набросокъ, запоминается лучше, чѣмъ при самомъ внимательномъ разсматриваніи.

12) Наброски въ краскахъ съ натуры цвѣтовъ, фруктовъ и др. составляютъ послѣднее упражненіе, не въ одинаковой степени доступное всѣмъ ученикамъ.

13) На настоящей ступени обученія необходимо заниматься исключительно рисованіемъ съ натуры. Нужно только подбирать и группировать предметы со вкусомъ, принимая во вниманіе освѣщеніе, окраску предмета и величину его.

14) Ограничиться однимъ копированіемъ натуры было бы односторонне: нужно учиться также примѣнять рисуемое для украшенія разныхъ предметовъ. Поэтому нужно вести рисованіе практически (упражняться въ стилизаціи, сочиненіи орнаментовъ и украшеніи этими орнаментами предметовъ домашняго обихода).

15) Стильные орнаменты всѣхъ эпохъ необходимо изучать, ограничиваясь, однако, набросками съ фотографіи, или печатныхъ произведеній. Это будетъ больше относиться къ исторіи искусствъ и болѣе подробно на этомъ пунктѣ я останавливаться не буду.

Какъ болѣе сложныя иллюстраци къ урокамъ русскаго языка, или какъ образцы рисованія по памяти изоб-

ражены у меня четыре времени года. Рисованіе географическихъ картъ можетъ также послужить къ практическому примѣненію рисованія.

16) Такъ какъ въ обученіи рисованію, по предложенной мною системѣ, весьма видное мѣсто отведено сочиненію узоровъ, то будетъ не лишнее упомянуть про нѣкоторыя правила, которыми необходимо руководствоваться при сочиненіи какого-нибудь орнамента или художественнаго предмета.

Орнаментъ, или украшеніе, беретъ свое начало изъ разныхъ источниковъ. Главными являются: природа, фантазія и геометрія. Природа самый благодарный неисчерпаемый источникъ мотивовъ: ею пользовались древніе народы, ею пользуются, главнымъ образомъ, и теперь.

Мотивы, предназначенные нами для орнамента, могутъ быть взяты изъ природы безъ измѣненій, т. е. фотографически вѣрно, или стилизованы. Стилизаціей называемъ способъ упрощеній натуральныхъ формъ въ общія, характерныя для даннаго объекта, черты.

Въ одномъ и томъ же украшеніи можемъ примѣнить или только натуральные мотивы, или только стилизованные: оба вмѣстѣ способа при композиціи употреблять нельзя.

Иногда природа примѣняется въ натуральномъ видѣ, а нѣкоторыя части, смотря по обстоятельствамъ, выпуска-

ются или, наоборотъ, если гдѣ нужно, прибавляются, оставаясь сами по себѣ не стилизованными. Въ этомъ способѣ примѣненія природѣ японцы являются неподражаемыми мастерами. Такъ у японцевъ часто встрѣчается прекрасно примѣненная вѣтка цвѣтущей яблони къ плоскому орнаменту. Они умѣютъ ее размѣстить, изгибая ее, гдѣ нужно пополняютъ, или выпускаютъ отдѣльные цвѣты, срисовывая каждую отдѣльную часть въ точности, съ натуры. Примѣненіемъ живой природы для заполненія декоративныхъ полей достигнуты японцами поразительные результаты.

Орнаментъ можетъ быть симметричный или несимметричный. Симметрія можетъ быть полная или приблизительная, т. е. когда основныя, главныя, части симметричны, а детали не одинаковыя.

Наблюдая природу, мы замѣчаемъ и находимъ то, что раньше ускользало отъ нашего вниманія, благодаря отсутствію наблюдательности. Начиная съ послѣдней букашки и травки, все годно для воспроизведенія, все можно примѣнить къ композиціи: нужно только умѣть воспользоваться соотвѣтствующимъ матеріаломъ, руководствуясь образцами нашей композиціи.

Повторяемъ, что самыми подходящими сюжетами для композиціи являются растенія: красивыя линіи, разнообразіе формъ и цвѣтовъ, разность величины, даетъ намъ богатый матеріалъ для украшеній, — необходимо лишь считаться съ заданіемъ. Для украшенія какой-нибудь запонки или брошки возьмемъ мелкіе цвѣточки: фіалку, незабудку, листики клевера, или букашку, стрекозу и т. п. Для украшенія мебели подходящими мотивами будутъ болѣе крупные образцы, какъ: макъ, каштанъ, роза, чертополохъ и т. п.

При композиціи необходимо также имѣть въ виду назначеніе предметовъ, къ которымъ желаемъ примѣнить то или иное украшеніе. Роза, гвоздика, ландышъ будутъ подходящими мотивами украшенія дамскаго столика, но неумѣстны будутъ на библіотечномъ шкафу. Кромѣ того, можно и считаться съ символическимъ значеніемъ цвѣтовъ, птицъ, звѣрей и т. п. Макъ, какъ символъ тишины, прекрасно годится для предметовъ, предназначенныхъ на кладбище. Сова — символъ мудрости и науки, левъ — силы, соколъ — быстроты, змѣя — лести, лиса — хитрости, пчела — трудолюбія, павлинъ — гордости и т. п.

Раньше, чѣмъ заполнять какое-нибудь пространство, мы рѣшаемъ: заполнимъ ли все пространство сплошнымъ орнаментомъ, или раздѣлимъ площадь, предназначенную для украшенія, на части, а эти уже будемъ заполнять каждую въ отдѣльности. Если площадь слишкомъ велика (потолокъ), то болѣе цѣлесообразно будетъ раздѣлить ее на отдѣльныя поля и ихъ заполнять рисункомъ. Эти поля не слѣдуетъ украшать равномѣрно, а необходимо какую-нибудь часть выдѣлить, заполнить болѣе сильно, рельефно и богато, чтобы было глазу на чемъ остановиться. Это правило особенно нельзя забывать при художественныхъ предметахъ о трехъ измѣреніяхъ. Какая-нибудь часть предмета должна выдѣляться и сосредоточивать вниманіе на себѣ.

При композиціи нужно избѣгать неясности формъ. Квадратъ не долженъ быть похожъ на прямоугольникъ, окружность на овалъ и т. д.

Пропорція (соотношеніе частей между собою) должна быть также соблюдена. Къ большой вазѣ нельзя придѣлать маленькое горлышко или слишкомъ малую подставку. Предметъ долженъ быть красивъ въ своихъ основныхъ формахъ. Мы не должны забывать, что украшенія, какъ бы они ни были богаты и удачны, не исправятъ художественныхъ недостатковъ основныхъ формъ предмета.

Музейные наброски.

Примѣненіе однихъ прямыхъ, или исключительно кривыхъ, линій дѣлаетъ рисунокъ скучнымъ. Рисунокъ со смѣшанными линіями (кривыхъ съ прямыми) красивѣе, прямая линія оживляетъ криволинейный орнаментъ и на оборотъ. Въ какой пропорціи должно быть число прямыхъ и кривыхъ линій между собою — для этого нѣтъ правила. Общимъ правиломъ можетъ служить слѣдующее: внизу должны преобладать прямыя линіи, а на верхнихъ частяхъ кривыя будутъ болѣе умѣстны.

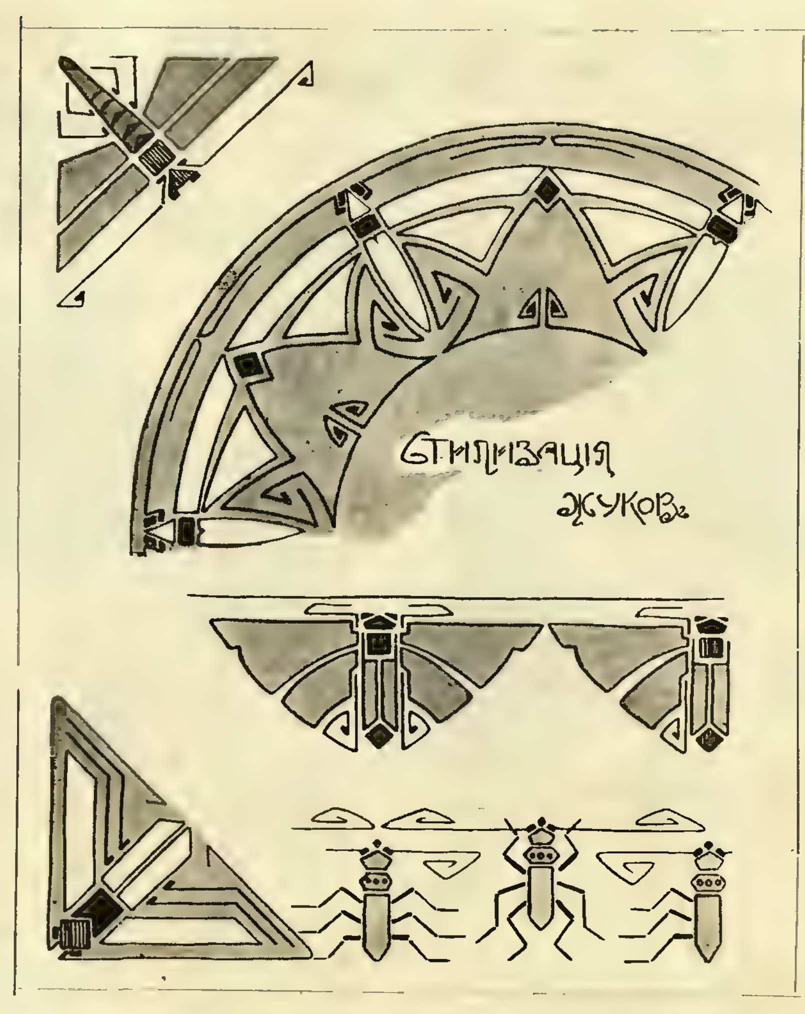
Кривыя линіи оживляютъ предметъ, прямыя болѣе спокойныя, придаютъ предмету солидность.

Композиція въ своей разработкѣ, по способу выполненія, должна отвѣчать своему назначенію. Коверъ не долженъ быть въ своемъ рисункѣ изображенъ рельефнымъ, дабы не возбуждалъ чувства опасенія на немъ споткнуться. Также

изображеніе на коврѣ фруктовъ, людей, животныхъ будетъ возбуждать въ насъ непріятное ощущеніе. Какъ мотивы для узора на коверъ самыми подходящими будутъ: геометрическій орнаментъ, стилизованные листья и цвѣты, или крылья бабочекъ.

Вещь, предназначенная стоять на чемъ нибудь, должна имѣть въ основаніи прямую линію. Кривая насъ будетъ приводить въ опасеніе, что предметъ можетъ опрокинуться. Если же предметъ предназначенъ висѣть, то его основаніе можетъ быть какое угодно, мы знаемъ, что онъ не свалится.

Основаніе должно соотвѣтствовать по размѣрамъ и матеріалу тому предмету, который оно должно поддерживать. Такъ, на тонкую желѣзную спираль нельзя помѣстить человѣческую фигуру. Предметы, которые будутъ близки къ глазу наблюдателя, должны

быть разработаны болѣе тонко и богато; предметы, предназначенные находиться на большомъ разстояніи отъ насъ, могутъ быть проще, и рисунокъ долженъ быть составленъ въ болѣе крупныхъ чертахъ. Поэтому — вѣера, коробки, ювелирныя вещи украсимъ мелкимъ и тонкимъ рисункомъ; на мебели сдѣлаемъ болѣе крупный узоръ, но все же мельче, чѣмъ на какомъ-нибудь украшеніи, предназначенномъ находиться гдѣ нибудь на крышѣ.

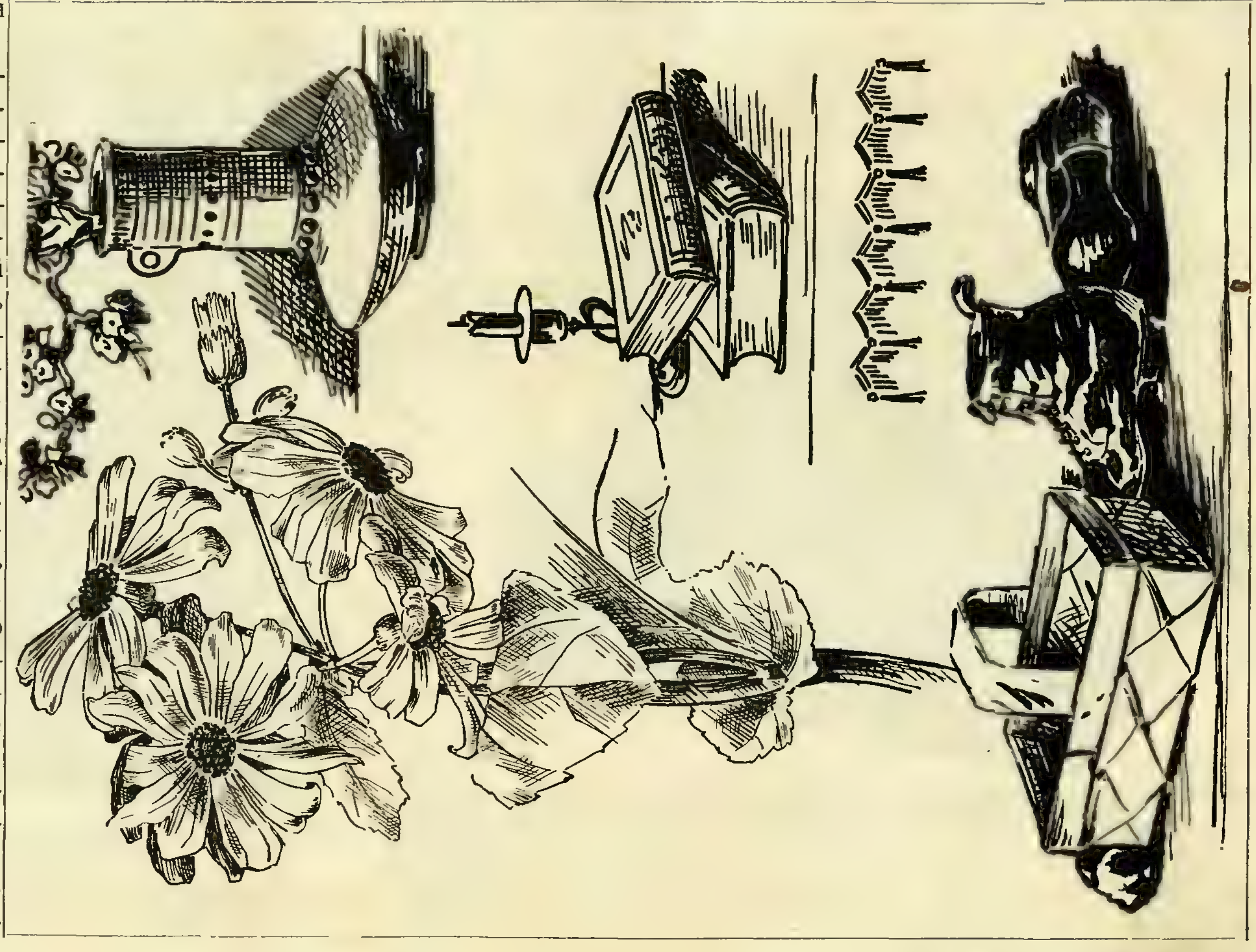
Заполняя рисункомъ малую и большую площадь, мы на первой—рисунокъ упрощаемъ, а на второй—усложняемъ, чтобы на малой не было слишкомъ много мелочи, а большая не страдала пустотой. Выполненіе однимъ и тѣмъ же мотивомъ разныхъ фигуръ, перенесеніе композиціи изъ квадрата въ прямоугольникъ, или другую фигуру, будетъ служить прекраснымъ упраж-

неніемъ для примѣненія упомянутаго правила.

Для достиженія полнаго художественнаго впечатлѣнія необходимы однохарактерность композиціи и однородность матеріала. Вся мебель, предназначенная для одной комнаты, должна быть одинаковаго цвѣта и сходнаго рисунка. Только рисунокъ будетъ болѣе мелкій на малыхъ вещахъ, болѣе крупный и попроще на крупныхъ предметахъ.

Чашки и тарелки одного сервиза должны быть одинаковой величины и одинаковаго цвѣта. Но красиво будетъ, если каждая чашка и тарелка будутъ имѣть разные рисунки.

Что касается соотношеній тоновъ между собою, существуютъ также нѣкоторыя правила, которыми можемъ съ ус-

пѣхомъ пользоваться при составленіи рисунковъ. Темный рисунокъ будетъ ярче и яснѣе на свѣтломъ фонѣ, чѣмъ свѣтлый на темномъ. По извѣстному закону физики, темные лучи поглощаютъ свѣтлые и, если свѣтлый рисунокъ слишкомъ мелкій, то на темномъ фонѣ будетъ теряться, линіи будутъ казаться тоньше и весь рисунокъ неяснымъ.

Пользуясь соотношеніемъ темнаго тона со свѣтлымъ, мы, желая выдѣлить какое либо украшеніе, дѣлаемъ его темнымъ, все остальное свѣтлымъ.

Оставляя бѣлую полоску вокругъ контура, мы подчеркиваемъ плоскость орнамента; обводя контуръ тушью,

мы выдѣляемъ орнаментъ въ ущербъ фону.

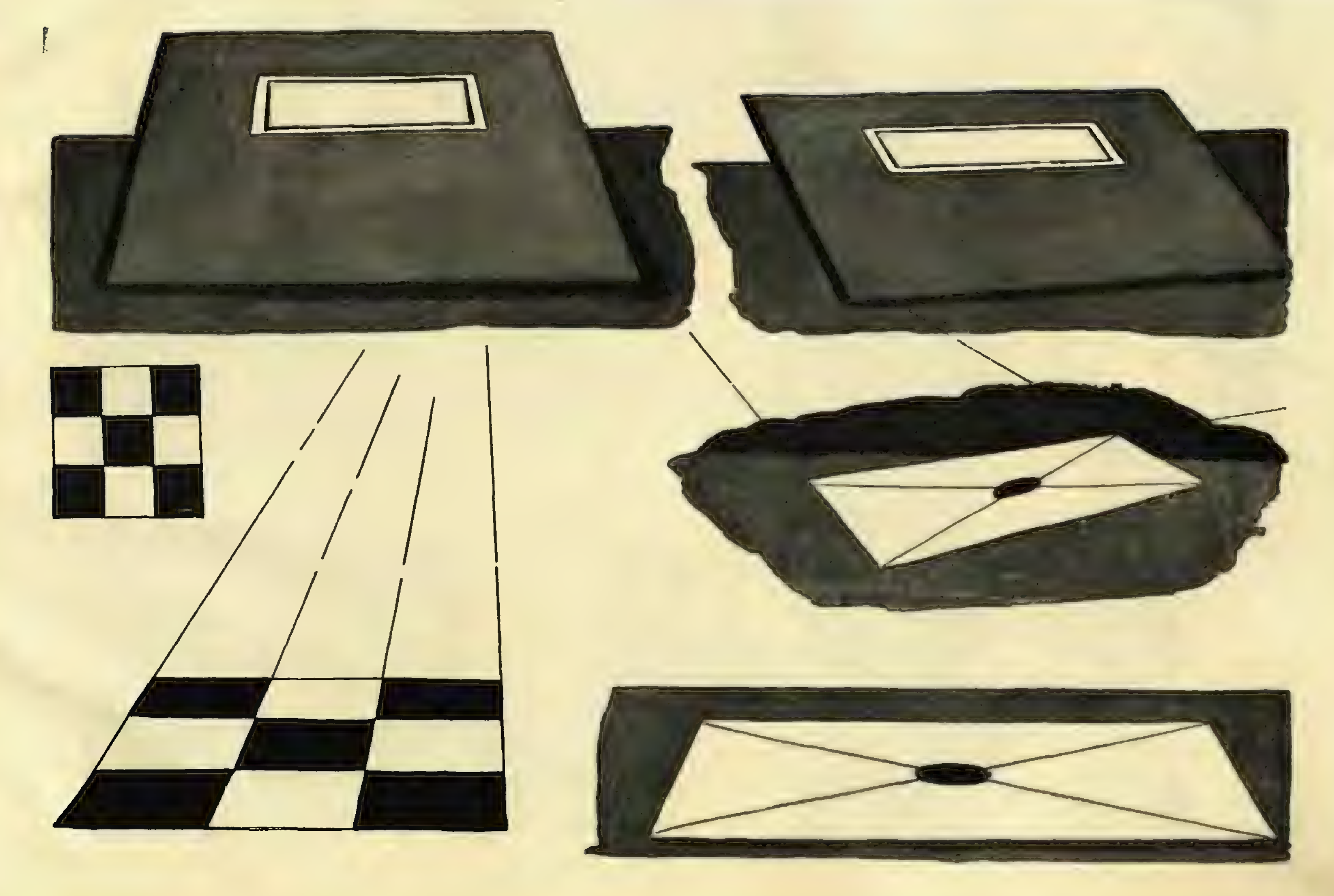
Преобладаніемъ свѣтлыхъ тоновъ достигается изящество и легкость рисунка. Преобладаніе же темныхъ мѣстъ, производитъ впечатлѣніе массивности и тяжеловѣсности. Одинаковое количество свѣтлыхъ и темныхъ плоскостей дѣлаетъ рисунокъ скучнымъ.

При настоящемъ руководствѣ представлено нѣсколько снимковъ съ работъ учениковъ по рисованію и лѣпкѣ.

Приготовленіе бумаги для обложекъ цвѣтнымъ клейстеромъ.

Лѣпка ведется также съ натуры, какъ и рисованіе.

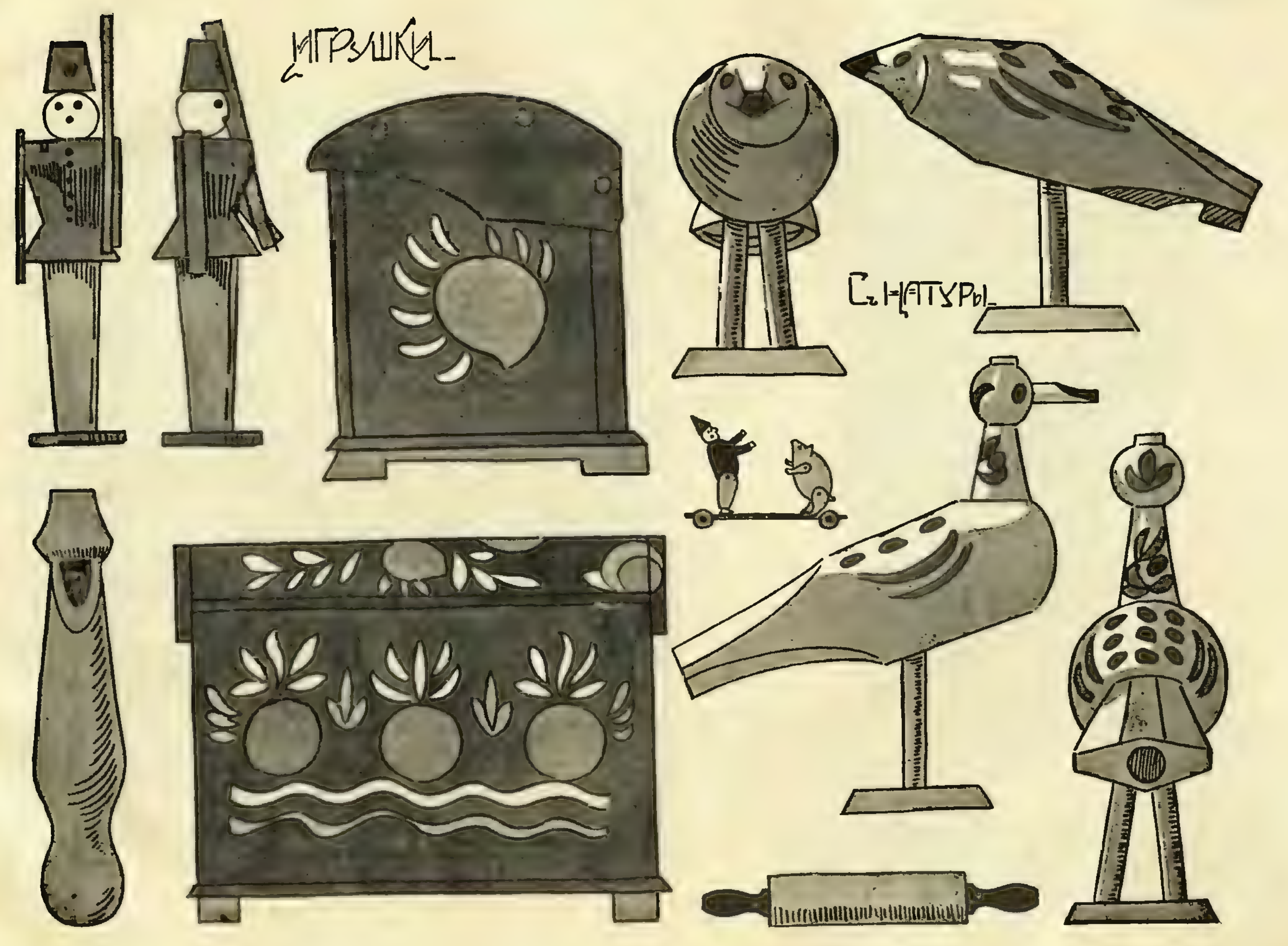

ф.ш.

Таблица 3

Таблица 4

ИГРУШКИ
С НАТУРЫ

III к.

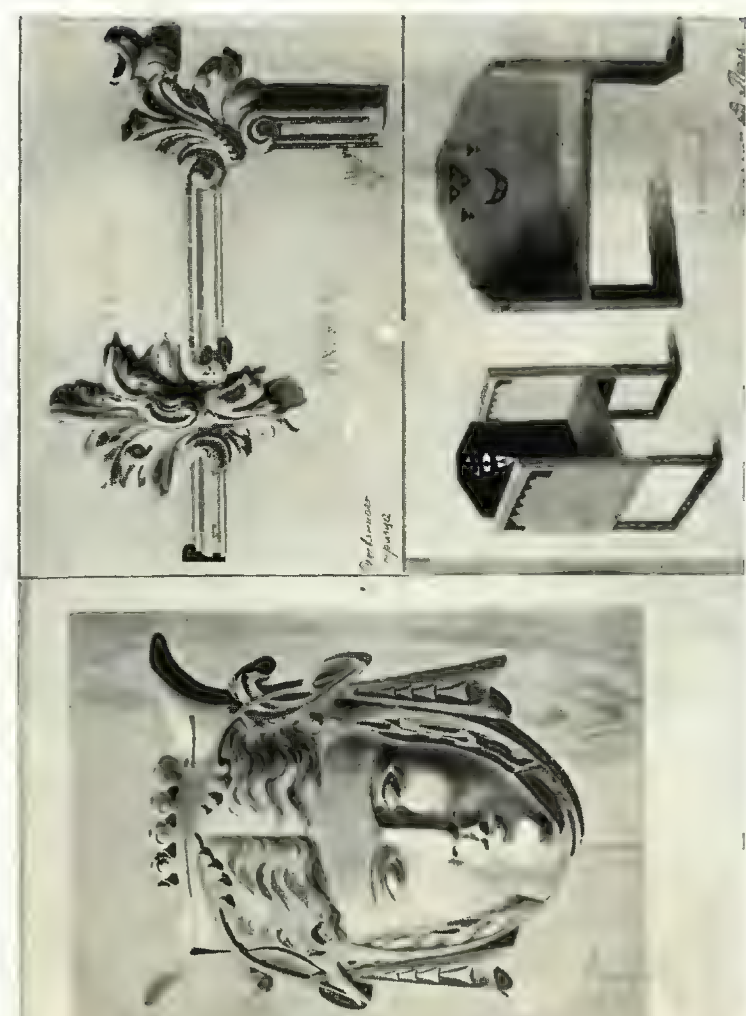

С натуры рис.
IV к. 1910 г.

Таблица 11

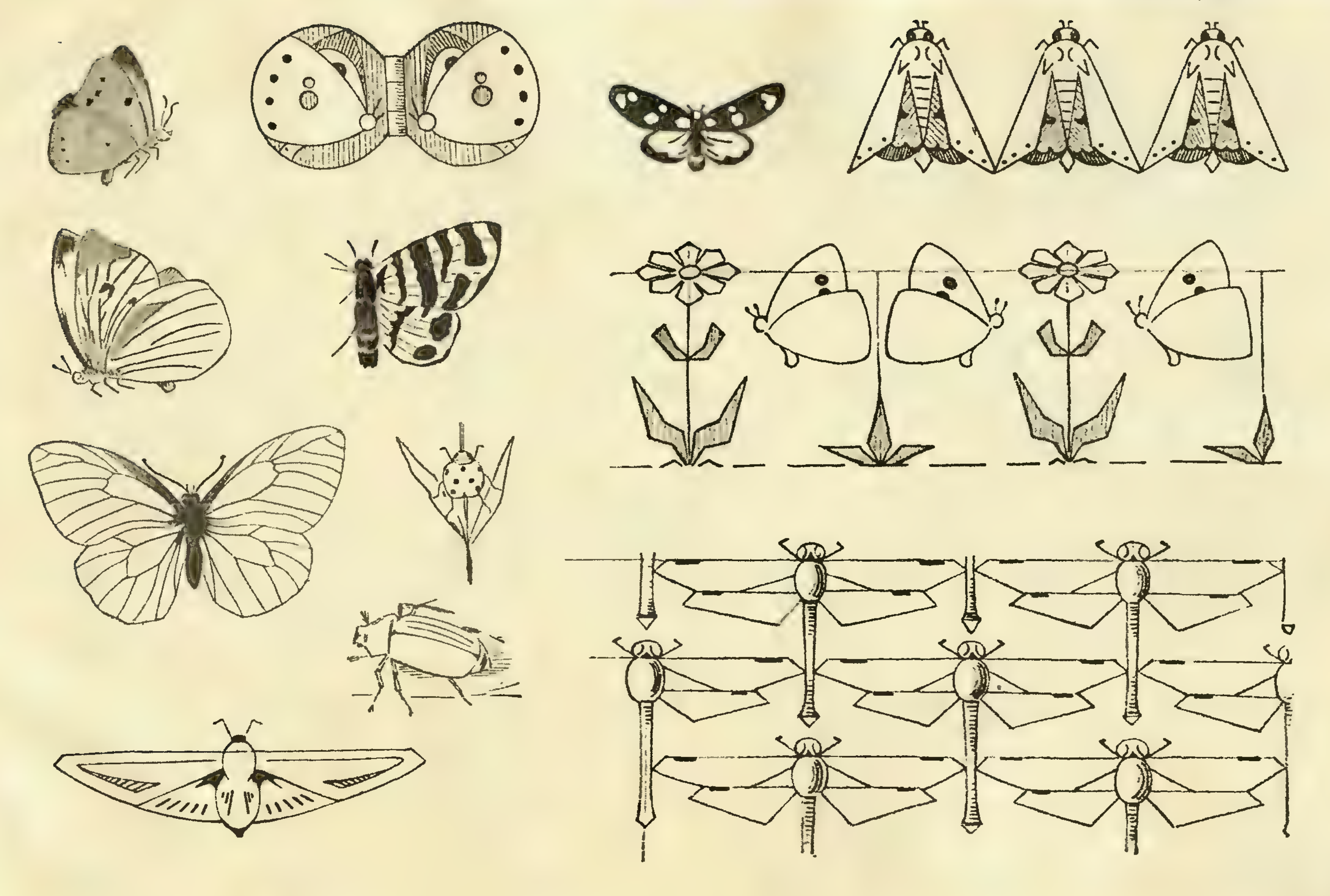
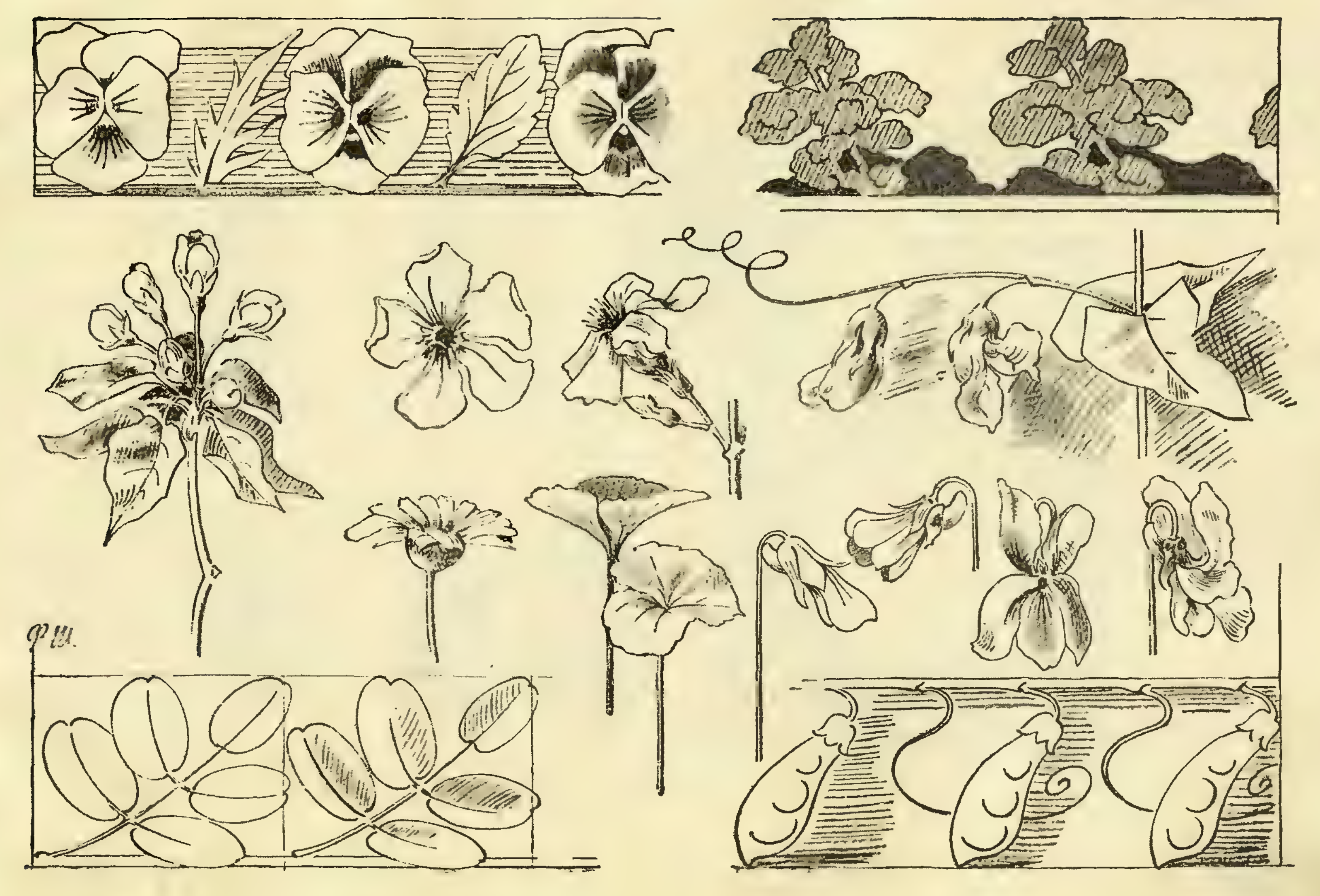
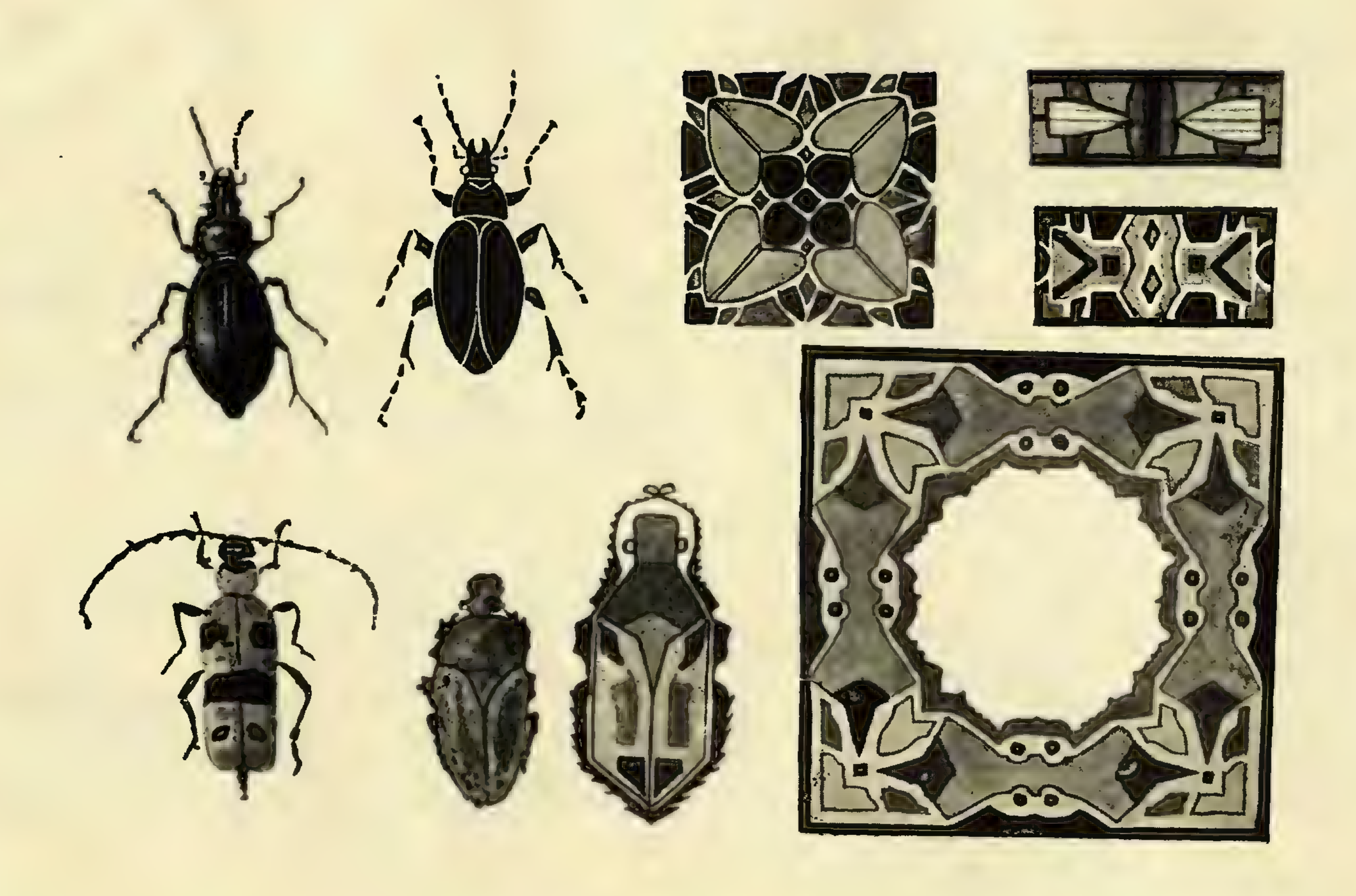

Таблица 13

НАБРОСКИ =
Ф Ш.

Наброски с натуры

Ф. Ш.

